

*Т. С. Гажевская,
доцент кафедры хорового и вокального искусства
Белорусского государственного
университета культуры и искусств,
кандидат педагогических наук*

ХРАМОВОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Духовная музыка является самобытным пластом искусства, которое создавалось поколениями певцов, композиторов, регентов, оставивших после себя значительное наследие уникальных произведений, истинных шедевров высокого музыкального искусства. Духовная музыка, как и другие виды храмового искусства (архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, ораторское искусство, канонические и поэтические тексты духовных хоровых сочинений), оказывает положительное воздействие на внутренний мир человека. Виды храмового искусства представляют собой единый ансамбль, который одновременно вызывает эстетическое наслаждение и создает особенную эмоциональную сферу.

О нравственно-эстетическом воздействии церковной музыки писали великие философы и богословы древности Блаженный Августин [3], Климент Александрийский [3], Андрей Критский [3], Иоанн Дамаскин [3], Иоанн Златоуст [4], Василий Великий [2] и др. Так, святитель Иоанн Златоуст, в частности, поясняет, что «духовные песни доставляют великую пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому добродетельному, потому что слова их очищают душу» [4, с.4]. Для раннехристианской и средневековой богословской концепции эстетическая функция музыки и искусства приемлема только в рамках выражения религиозного мировоззрения.

Философы Н. А. Бердяев [1], В. С. Соловьев [5], П. А. Флоренский [6], С. Л. Франк [7] и др. отмечали, что церковное пение оказывает благотворное влияние на человека, его деятельность, глубоко проникая в его внутренний мир. Значение церковного пения, по их мнению, кроется не только в мелодии и гармонии, но в содержании текста церковных песнопений, которые придают церковному пению преимущества лучшего учебно-воспитательного

предмета, раскрывающего глубинный нравственный смысл. В.С.Соловьев трепетно относился к старинным церковным песнопениям, которые, он полагал, имеют высочайшее достоинство и по глубокому своему смыслу, и по красоте выражения. Мыслитель подчеркивал их значимость в нравственном воспитании людей. «Молитвами и песнопениями, – утверждал он, – выражаются и возбуждаются добрые чувства, без которых невозможны и добрые дела» [5, с.247].

Литературным текстам (каноническим и авторским) присуще философское, нравственное, дидактическое содержание, на основе которого развиваются духовные потребности молодежи, представления духовных ценностях. Музыкальный текст наполняет их эмоциональной составляющей. Содержание и направленность сочинений духовного хорового искусства содействуют идейным убеждениям личности, ориентации на духовно-нравственные идеалы, моральные нормы общества.

Слово, образ, пение, по мнению православных эстетиков, в церкви получают «печать надмирности»: архитектура, живопись, музыка, поэзия перестают быть чисто видами искусства, идущими каждый своим путем, независимо друг от друга, в поисках свойственных им эффектов, а «становятся частями одного литургического целого, которое, отнюдь не умаляя их значения, предполагает отказ каждого из них от самостоятельной роли, от самоутверждения» [6, с. 210].

Духовная музыка и другие виды храмового искусства представляют собой прекрасный ансамбль храмового действия. Одной из важных особенностей, на которую ссылаются многие исследователи, является синкретичность, подразумевающая воплощение одних и тех же образов разными средствами, т.е. разные искусства (архитектура, иконопись, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, духовная музыка, ораторское искусство, поэтические тексты духовных хоровых сочинений), дополняя друг друга, выражают общее для всех единое содержание.

В духовной музыке в поэтическом виде, приспособленном для пения, содержится богословское учение христианской церкви. Содержание и образы духовной музыки вытекают из целостного христианского мировоззрения. На жанровые и формообразующие особенности духовной хоровой музыки влияют поэтическая форма и разнообразные по содержанию канонические тексты: молитвенные, созерцательные, повествовательные,

нравоучительные, поучительно-дидактические. Глубинный смысл духовной музыки можно выявить при знании и понимании канонического церковного текста. Определенную осмысленность мелодия получает только в соединении со словом, которому в силу этого и подчиняется. Музыкальный элемент является средством, при помощи которого глубже запечатлеваются в памяти и сознании слушателей литургические тексты; он одновременно дает и эмоциональное толкование слышимых и воспринимаемых текстов. Музыкальная ткань, как бы она ни была красива, возвышенна, отдельная от внутреннего смыслового компонента теряет свой облик, свою значимость, особенно в духовных сочинениях.

В духовной музыке, как и в других видах храмового искусства, выражены глубокие философские мысли о человеческой жизни и смерти, страданиях и терпении, познании радости, мысли о жизни земной и вечной. Эта музыка несет высокую нравственность, любовь к окружающему миру, любовь и сострадание к человеку, содействует воспитанию чувств добра, красоты и гармонии, способствует внутреннему покою и сосредоточенности, дисциплинирует мысли и чувства. Это искусство обращено к миру возвышенному, для него характерен особый образно-эмоциональный строй, в котором благородство, одухотворенность, глубина настраивают человека на стремление к совершенству.

Храмовый ансамбль разных искусств является важным средством в формировании и развитии эстетических вкусов молодежи, оказывая эмоциональное, познавательное и воспитывающее воздействие, способствуя становлению ее музыкальной и духовной культуры. Эмоциональное воздействие происходит посредством включения личности в процесс эстетического восприятия, направленного на развитие способности к эстетическому созерцанию, самоуглублению и обогащению эстетического опыта. От его полноты, глубины, яркости зависят все последующие эстетические переживания личности, формирование эстетических вкусов и идеалов. Эстетическое восприятие характеризуется прежде всего способностью человека вычленять в явлениях окружающей действительности и искусства процессы, качества, пробуждающие эстетические чувства.

Особенность восприятия музыкальных произведений заключается в умениях слушать и слышать красоту созвучий духовных хоровых сочинений, проникнуться настроением, чувствами, мыслями автора. Сущность музыкального восприятия

состоит в познании художественных образов, отраженных в духовных хоровых сочинениях. В отличие от других видов искусства музыка, бесспорно, обладает гораздо меньшей предметной и понятийной конкретностью, она не может своими средствами выразить научные или философские идеи, поддающиеся лишь словесно-логическому воплощению. Однако музыка способна глубоко и разнообразно передавать переживания человека, внутренний мир его чувств и страстей, различные эмоционально-психологические состояния в их динамике и переливах. Тончайшие внутренние, сокровенные чувства, которые порой невозможно передать привычным языком человеческого общения, становятся доступными выражению звуками, составляющими основу художественной образности в музыке. Она изображает и выражает действительность не конкретно, подобно живописи, создающей образ той или иной части предметного мира, а косвенно, воссоздавая мир чувств и человеческих отношений, оказывая огромное эмоциональное и психологическое воздействие на человека.

Восприятие художественного образа в духовных хоровых сочинениях зависит от культуры субъекта и от сложности самого произведения, оно обусловлено прошлым эстетическим опытом, эстетическими впечатлениями, эмоциональной памятью, а также богатейшей гаммой эстетических переживаний, побуждений, настроений, передаваемой интонационно-образной формой музыкального сочинения. Практика показывает, что эстетическое восприятие музыки тем сильнее, чем больше возникает различных ассоциаций, представлений у субъекта. Ассоциации являются тем творческим фактором, который дополняет, углубляет эстетическое отражение музыкального произведения и одухотворяет его. Активизации субъективных образов-представлений способствуют произведения комплекса искусств, художественные параллели. На основе их становится понятной идейная эстетическая канва произведения, происходит восприятие его нравственно-эстетической ценности через освоение художественно-образных средств.

Для активизации эстетического восприятия духовных хоровых сочинений можно использовать разные творческие задания, способствующие переходу от пассивного слушания духовных хоровых сочинений к сознательному восприятию их на основе подбора демонстрируемого материала – шедевров

изобразительного искусства и скульптуры, помогающих «оживить» образы музыкальных произведений, ощутить и понять их особенности, глубоко проникнуть в содержание.

Например, можно предложить соотнести духовные хоровые сочинения с последовательным расположением композиций изобразительного искусства и скульптуры, выбрав одно из них, по мнению испытуемого, наиболее соответствующее характеру прослушанного музыкального сочинения.

Анализируемые духовные хоровые сочинения:

– Дж.Перголези. *Кантата «Stabat Mater», хор № 1 «Stabat Mater»*

а) Микеланджело Буонарроти «Пьета»; б) Андреа Мантенья «Распятие»; в) Хайме Уге «Оплакивание»; г) Лоренцо Лотто «Несение креста»; д) Лесюэр Эсташ «Несение креста».

– Г.Ф.Гендель. *Оратория «Мессия», хор № 42 «Halleluja»*

а) Сандро Боттичелли «Рождество»; б) Джованни Бенедетто Кастильоне «Поклонение пастухов»; в) Шарль Лебрен «Поклонение пастухов»; г) Сандро Боттичелли «Поклонение волхвов»; д) Бернардо Парентино «Поклонение волхвов».

– Д.С.Бортнянский. *Хоровой концерт «Сей День»*

а) Маттиас Грюневальд «Воскресение Христа»; б) Андреа Мантенья «Вознесение»; в) Александр Иванов «Явление Христа Марии Магдалине»; г) Джованни Ланфранко «Коронование Девы Марии со святыми Августином и Уильямом Аквитанским»; д) Филипп де Шампень «Тайная вечеря».

– Дж.Верди. *Реквием, хор № 2 «Dies irae»*

а) Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»; б) Иеронимус Босх. Триптих «Страшный суд»; в) Стефан Лохнер «Страшный суд»; г) Иван Константинович Айвазовский «Буря на море»; д) Франческо Солимена «Гелиодор, изгоняемый из храма».

Таким образом, обладая специфическими изобразительно-выразительными средствами, каждый вид искусства, вступая во взаимодействие с другим, вызывает цепь взаимосвязанных ассоциаций. Образность в художественном произведении проявляется не только в используемых образных средствах, но и в образности каждого слова, каждой художественной детали, музыкальной фразы, которые несут в себе определенную художественную идею, мысль. Их взаимодействие придает полноту эстетическому чувству, художественному восприятию, ассоциациям, представлениям, качественно видоизменяя и развивая

их. У человека появляются обостренность, тонкость переживаний за счет расширения чувственных впечатлений, разнообразия художественной образности каждого видов искусства.

Целенаправленно организованная репродуктивная деятельность способствует обогащению эстетического опыта личности, приобретению необходимых знаний в области истории и теории духовной хоровой музыки, ее стилевой и жанровой специфики, вокально-хорового исполнительства, накоплению разнообразных впечатлений и эмоциональных переживаний. На этом этапе важно научить слушать, видеть, наблюдать и осмысливать произведения искусства, выделяя в них главное.

Репродуктивная деятельность предполагает и творчество, которое проявляется в сопоставлениях, сравнениях, сотворчестве, сопереживании. Сходство и контраст содержания духовных хоровых сочинений разных эпох, стилей, направлений, жанров и произведений изобразительного искусства, скульптуры, других видов храмового искусства помогают развитию наблюдательности, чувства композиции, цвета, лада, языка, способствуют пониманию специфичности разнообразных художественных и изобразительных приемов. Раскрытие взаимосвязи искусств на основе духовной музыки, поэтических и канонических текстов духовных хоровых сочинений и других видов храмового искусства развивает образное мышление, помогает усвоению эстетических категорий прекрасного, возвышенного, героического, трагического.

1. Бердяев, Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности / Н. А. Бердяев. – Париж: Умса-Press, 1938. – 174 с.

2. Бражников, М. В. Статьи о древнерусской музыке / М. В. Бражников. – М.: Музыка, 1975. – 120 с.

3. Бычков, В. В. Эстетика отцов церкви / В. В. Бычков. – М.: Ладомир, 1995. – 593 с.

4. Иоанн Златоуст, святитель. Для чего употребляется пение / Иоанн Златоуст // О церковном пении: сб. ст. / сост. О. В. Лада. – М.: Ладья, 2001. – С. 3–7.

5. Соловьев, В. С. Собр. соч. и писем: в 15 т. / В. С. Соловьев. – М.: Логос, 1993. – Т. 3 – 480 с.

6. Флоренский, П. А. Храмовое действо как синтез искусств / П. А. Флоренский // Избр. труды по искусству / авт. вступ. ст. В. В. Бычков. – М.: Изобразительное искусство, 1996. – С. 201–215.

7. Франк, С.Л. Непостижимое / С. Л. Франк // Онтологическое введение в философию религии: сочинения / С. Л. Франк. – М.: Правда, 1990. – 426 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ